1

La couleur et le photographe

© 2011 Pearson Education France – La couleur en photographie – Thierry Dehesdin

Aujourd'hui, dans la pratique d'un grand nombre de photographes, la couleur est préférée au noir & blanc parce qu'elle participe de toute évidence à la dimension documentaire de la photographie, mais sa mise en œuvre ne suscite pas de réflexion spécifique. Les photographes utilisent la couleur parce qu'ils vivent dans un univers coloré, mais ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils s'interrogent, au moment où ils réalisent leurs photographies, sur la façon dont les couleurs du monde réel seront reproduites par le film ou le capteur numérique de leur appareil. Les teintes rousses d'un feuillage automnal, les rouges et les oranges d'un coucher de soleil ou le maquillage exubérant d'un supporter d'une équipe nationale sont parfois l'élément déclencheur de l'envie de photographier.

Italie – Lazise – 2005 – Nikon D70 – 27 mm – 200 ISO – f/8 – 1/250 s

Généralement cependant, la motivation du photographe prend son origine dans un monument, un paysage, un personnage ou une situation, et la reproduction des couleurs est vécue, pour le meilleur comme pour le pire, comme la conséquence d'une situation qui échappe à son contrôle. De retour à la maison, lorsqu'il regarde ses images sur son écran d'ordinateur ou sur des épreuves papier, il est déçu ou alors agréablement surpris du rendu coloré de ses images, mais il ne se sera pas demandé, avant la prise de vue, si les couleurs qu'ils souhaitaient reproduire dans ses images impliquaient une stratégie particulière tant au niveau du cadrage que dans les réglages de son appareil.

Le photographe travaille en couleur parce que ses sujets sont colorés, mais l'enregistrement de ces couleurs est vécu comme un processus mécanique, automatique, qui ne laisserait pas de place à la réflexion.

© 2011 Pearson Education France – La couleur en photographie – Thierry Dehesdin

Chine – Beijing – 2008 – Nikon D300 – 155 mm – 200 ISO – f/5,6 - 1/125 s

© 2011 Pearson Education France – La couleur en photographie – Thierry Dehesdin

Et de fait, contrairement au peintre qui va créer ses couleurs sur sa palette, le photographe utilise la lumière disponible (dans une pratique amateur) pour reproduire les couleurs du réel. Lorsqu'il travaille en utilisant la lumière naturelle, la latitude, la saison, la météo, éventuellement la pollution, sont autant de paramètres qu'il ne maîtrise pas directement et qui vont avoir une influence sur la façon dont son appareil va reproduire les couleurs du monde réel. Lorsqu'il utilise la lumière artificielle (celle des lampes électriques, des néons, de l'éclairage urbain ou d'un flash), les teintes des sujets de son image seront affectées, parfois de façon surprenante, par la nature de la lumière qui éclaire la scène qu'il veut photographier.

En argentique, la qualité de la reproduction des couleurs échappait pour l'essentiel au photographe. Bonne ou mauvaise, elle était la conséquence de choix réalisés en amont par les ingénieurs qui avaient développé l'émulsion du film qu'il avait choisi. Ses possibilités d'intervention étaient à la fois limitées et plus ou moins réservées aux professionnels en raison de leur coût et de leur complexité. On pouvait recréer la lumière avec des éclairages artificiels (mais c'était onéreux et lourd à mettre en œuvre) ou utiliser un thermocolorimètre pour mesurer la température de couleur et positionner des filtres colorés devant son objectif, mais c'était souvent peu satisfaisant. Dans de nombreuses situations, le recours au noir & blanc n'était pas un choix esthétique, mais une obligation technique. La lumière disponible était trop faible ou des mélanges de lumières de nature différente rendaient le rendu coloré aléatoire et difficilement prévisible.

Singapour – 2010 – Nikon D300 – 135 mm –1 600 ISO – f/5.6 – 1/20 s

© 2011 Pearson Education France – La couleur en photographie – Thierry Dehesdin

Avec la photographie numérique, on est entré dans une nouvelle ère. Les appareils les plus récents permettent de travailler à la lueur d'une bougie et il est beaucoup plus facile de contrôler, à la prise de vue et/ou au post-traitement, la façon dont les couleurs seront reproduites. Cependant, le numérique n'est pas magique. Les souvenirs que l'on peut ramener de vacances pluvieuses ne seront jamais comparables à ceux qu'une météo plus clémente nous permettrait de collecter. Mais que l'on souhaite retrouver les couleurs perçues par l'expérience sensible et transformées par la nature même de la reproduction photographique ou que l'on veuille les transcender dans une démarche expressive, le numérique révolutionne l'approche de la couleur, tant sur le plan technique que sur le plan artistique.

L'œil du photographe n'est pas celui du simple passant. La photographie suppose une intention. C'est une évidence lorsque l'on pense au cadrage ou à l'instant de la représentation, mais ça peut également être le cas avec la couleur.

France – Benerville – 2006 – Nikon D2x – 300 mm – 100 ISO – 1/250 s

La réflexion sur la couleur en photographie ne peut être réduite à une réflexion sur la fidélité de la reproduction. Cette notion de fidélité n'a d'ailleurs de sens que dans des situations très particulières, par exemple lorsque l'on souhaite reproduire un tableau. Notre perception des couleurs n'est pas le résultat d'un processus mécanique, objectif, mais d'une expérience sensible qui s'inscrit à la fois dans la qualité de la lumière qui donne ses couleurs à la scène que nous observons et dans notre culture visuelle. Lorsque nous réalisons une photographie, nous essayons de transmettre une émotion.

© 2011 Pearson Education France – La couleur en photographie – Thierry Dehesdin

Si vous voulez maîtriser vos images, la photographie numérique suppose l'acquisition de nouvelles connaissances, d'un nouveau savoir-faire. L'atmosphère d'un lieu, l'évocation de tension ou de calme dans une situation, seront perçues de façon différente par le spectateur d'une photographie selon le rendu coloré de l'image. C'est autant une affaire de cadrage que de technique.

La fidélité à l'émotion ressentie dans l'expérience sensible suppose bien souvent une interprétation par le photographe. L'orientation de l'objectif par rapport au soleil, l'exposition et éventuellement l'utilisation d'un flash ou un traitement numérique de l'image sont autant de procédés qui peuvent aider le photographe à apprivoiser la couleur pour développer un regard, une esthétique, et en faire un des registres de l'expression photographique au même titre que la perspective ou la profondeur de champ.

© 2011 Pearson Education France – La couleur en photographie – Thierry Dehesdin